

Electro: techniques de composition / mixage

Description:

5 stagiaires

70heures

10

5600^{€HT}

Organisée en partenariat avec le label indépendant Jarring Effects, la formation « Electro : techniques de composition / mixage » propose à ses participants de venir enrichir leur bagage créatif en apprenant/approfondissant la production d'electro, et ce dans différents styles.

Après avoir fait l'étude de quelques grandes esthétiques et identifié les codes propres à chacun, la formation proposera un rappel sur les principaux instruments utilisés pour composer de l'electro.

Elle s'attachera ensuite à transmettre aux stagiaires les connaissances et techniques musicales et rythmiques fondamentales pour composer et mixer différentes styles d'electro.

Un temps sera consacré à la présentation des techniques fondamentales utilisées pour l'intégration d'electro dans un live band.

Enfin, un exercice de synthèse proposera aux stagiaires de mettre en œuvre l'ensemble des notions étudiées pendant la formation pour composer, structurer, et mixer de A à Z un titre, dans le style de leur choix.

La pratique sera systématiquement privilégiée au cours de la formation, chaque stagiaire mettant en œuvre les notions abordées par le formateur lors d'exercices de mise en pratique effectués sur des supports variés.

Profil professionnel des stagiaires

Musiciens, compositeurs, arrangeurs, sound designers, ingénieurs du son et tous professionnels de la musique désirant acquérir les techniques fondamentales pour composer de l'electro

Prérequis:

- → Connaissance des fondamentaux de la musique (qu'est-ce qu'une mesure, qu'est-ce que le bpm, etc.)
- → Maîtrise et pratique régulière d'un logiciel DAW (Logic Pro X, Ableton Live, Cubase...)

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les prérequis du candidat.

Objectifs pédagogiques

- → Identifier les spécificités musicales et rythmiques de différents styles electro.
- → Maîtriser les techniques musicales et rythmiques nécessaires pour composer et prémixer de l'électro.
- → Identifier les techniques pour intégrer de l'électro à un live band.
- → Savoir composer un titre electro.

Description (suite)

L'effectif limité de la formation permettra d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permettra des échanges approfondis entre les participants et le formateur, et contribuera à la création d'une dynamique de groupe.

La direction pédagogique de la formation a été confiée à Stéphane Bernard alias Uzul, acteur incontournable de la Bassmusic depuis plus de 20 ans.

Véritable défricheur de sons, il a notamment été de 1995 à 2015 aux machines du mythique groupe de dub Kaly Live Dub (Jarring Effects) avec lequel il enregistre sept albums et sept maxis. Il mène depuis une carrière solo qui l'a vu notamment enregistrer plusieurs albums dans différents styles electro.

Le programme

→ Étude de différents styles d'électro. Identification des codes (caractéristiques musicales et rythmiques) propres à chacun.

À partir d'écoutes collectives de titres issus des différents styles étudiés ciaprès, le formateur effectue une analyse musicale de chacun d'entre eux, portant une attention particulière au tempo et aux codes spécifiques.

- Bass music.
- + Hiphop
- + Trap
- + Dubstep & Bass House
- Breakbeat.
- + Jungle
- + Drum&Bass
- + Techno
- + Trance

→ Paramétrage de la surface de travail.

- La fréquence d'échantillonnage.
- La latence.

→ Présentation et étude des divers instruments electro.

- Séquenceur et mixer.

Présentation du séquenceur Ableton

- Boîte à rythme.
- + Présentation de la boîte à rythme Ableton :

Drum Rack (+Aux dans le Drum Rack)

- Sampleur,
- + Présentation des samplers software (Ableton)
- + Simpler
- + Sampler
- Synthétiseurs.
- + Présentation des différents types de synthèse sonore
- + Présentation de l'ADSR
- + Présentation et prise en main de synthétiseurs software : Serum, Wavetable (Ableton Live), Tb 303 (émulation)

→ Mise en pratique : composition dans chaque style étudié.

Pour chaque style précédemment étudié, les stagiaires composent une boucle de 16 mesures sous la direction du formateur, mettant en œuvre les éléments techniques caractéristiques de chaque style, que ce soit au niveau du tempo, des codes, et des instruments.

Écoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

- Hip Hop.
- + Création d'un kit drum et d'une rythmique HipHop
- + Composition de lignes de basse
- + Création des thèmes et ambiance
- + Préparation d'un sampler de scratch
- + Présentation du mode WARP d'Ableton
- Trap
- + Création d'un kit drum et d'une rythmique Trap
- + Composition d'une ligne de Kick 808
- + Création des thèmes de synthétiseur Trap
- + Création des lignes de voix typiques Trap
- Dubstep
- + Création d'un kit drum Dubstep
- + Création d'une rythmique Dubstep
- + Création d'une ligne de Bass Wobble
- + Composition de thèmes de synthétiseur Dubstep
- + La Bass House

→ Mise en pratique : composition dans chaque style étudié (suite).

- Jungle.
- + Création d'une rythmique Jungle
- + Les boucles Jungle et les Follow Acton dans Ableton Live
- + Composition de lignes de basse typiques Jungle
- + Préparation d'un sampler Jungle
- + Création d'une sirène Jungle
- Drum&Bass.
- + Création d'une rythmique Drum&Bass
- + Composition d'une ligne de basse
- + Composition d'un thème de synthétiseur Lead
- + Le Build up en Drum&Bass

→ Mise en pratique : composition dans chaque style étudié (suite).

- Techno.
- + Création d'un kit drum et d'une rythmique Techno
- + Création d'un Kick Techno Warehouse avec Serum
- + le Kick rumble
- + Composition d'une ligne de basse et Sub Impact
- + Composition des synthétiseurs mélodiques
- + Les outils de la production techno : L'arpegiateur, le Dummy Clip et son utilisation avec un compresseur en mode Side-Chain, le Vocoder, le Gate
- + Les Risers

→ Mise en pratique : composition dans chaque style étudié (suite)

- Trance.
- + Création du Kick Trance avec Serum
- + Création d'un kit drum Trance et d'une rythmique Trance
- + Composition d'une ligne de basse Trance
- + Composition des mélodies Trance
- + La TB 303

\rightarrow L'arrangement.

- Conseils sur la mise en place des instruments batterie et lignes mélodiques.
- Conseils sur la création d'une introduction, d'un break et d'un drop.
- Tips d'automations et notion de silence en musique électronique.
- Le groove et l'humanisation.

→ Les effets pour mixer de l'electro.

- L'équaliseur.
- Le compresseur.
- La reverb.
- Le delay.
- La saturation.

→ Le remixage en temps réel.

- Les modulations par contrôleur MIDI.
- Les Follow Actions.

\rightarrow Le live electro.

- L'intégration d'electro dans un live band.
- + La synchronisation / Le link dans Ableton Live
- + Le suivi de tempo
- + Le sampler
- + Les contrôleurs MIDI
- + Les Follow Actions
- La configuration analogique.
- + Table de mixage : présentation d'une table de mixage hardware, prise en main
- + Boîte à rythme : présentation d'une boîte à rythme hardware, prise en main
- + Synthétiseurs : présentation de synthétiseurs hardware, prise en main
- + FX : présentation d'effets hardware, prise en main

→ Exercice de synthèse : Composition + prémix d'un titre electro abouti.

- Chaque stagiaire met en œuvre l'ensemble des notions vues pendant la formation pour dans un temps imparti composer, faire l'arrangement et mixer un titre electro complet, dans un des styles étudiés (qu'il aura lui-même choisi). Cet exercice permet de synthétiser les notions abordées depuis le début du stage et permettra au formateur d'évaluer les acquis des stagiaires.
- Écoute collective. Analyse et commentaires du formateur.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

Des exercices de mise en pratique sont systématiquement proposés à l'issue de la présentation théorique des notions abordées.

→ Suivi personnalisé

L'effectif maximum de la formation limité permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et le formateur, et il contribue à la création d'une dynamique de groupe.

→ Exposés / Cours théoriques

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec le formateur, professionnel expérimenté en activité.

→ Débat, discussion

À l'issue de l'écoute du travail réalisé par les stagiaires

Supports de travail

→ Titres (issus des différents styles étudiés dans la formation) utilisés pour les écoutes et les analyses musicales effectuées par le formateur lors du jour 1.

Moyens techniques

- → Une station par stagiaire comprenant :
- + 1 iMac équipé d'Ableton Live (version la plus récente)
- +1 carte son
- +1 micro
- + 1 contrôleur midi (clavier de type Novation)
- + 1 casque audio
- → Vidéoprojecteur + écran
- → Système de diffusion audio pour l'écoute des travaux

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

Evaluation en fin de stage

Elle s'effectue lors du jour 10, au cours de l'exe<mark>rcice de synthèse.</mark> Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire. Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par le formateur.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr